

Научный журнал «Костюмология» / Journal of Clothing Science <https://kostumologiya.ru>

2019, №2, Том 4 / 2019, No 2, Vol 4 <https://kostumologiya.ru/issue-2-2019.html>

URL статьи: <https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL219.pdf>

Ссылка для цитирования этой статьи:

Жуконова Ж.Д. Художественная вышивка казахов // Научный журнал «Костюмология», 2019 №2, <https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL219.pdf> (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.

For citation:

Zhukonova Zh.D. (2019). Artistic embroidery of the Kazakhs. *Journal of Clothing Science*, [online] 2(4). Available at: <https://kostumologiya.ru/PDF/01IVKL219.pdf> (in Russian)

УДК 746(=512.122)(045)(574)

Ж 85

ГРНТИ 18.31.51

Жуконова Жазира Дюсембаевна

РГУ «Казахский национальный университет искусств», Нур-Султан, Казахстан

Декан «Художественного» факультета

Кандидат искусствоведения

E-mail: jazira_zhukonova@mail.ru

Художественная вышивка казахов

Аннотация. Особое место в народном искусстве Казахстана занимала декоративная вышивка – завораживающая красотой орнаментов, колоритом и приемами технического исполнения, изделия с вышивкой и сегодня не оставляют нас равнодушными. Тускииз (казах. – тұс киіз) – казахский орнаментированный вышитый настенный ковер. Традиционная вышивка у казахов выполняется преимущественно тамбурным швом, но есть некоторые экземпляры вышитых ковров, в которых присутствует вышивка гладью, золотое шитье, тамбурный шов в сочетании с гладью в прикреп, вышивка крестом в основном применяли при украшении женских головных уборов, влияние славянских переселенцев в начале XX века.

Традиционный ковер тұс киіз имеет П-образную прямоугольную форму, в которой центральная нижняя часть не заполнялась мастерицами вышивкой, обычно это место загоразивалось кроватью или постельными принадлежностями и основной акцент при оформлении уделялся только лишь бордюроному оформлению.

Автором представлен эксклюзивный материал, из частной коллекции – казахские вышитые ковры – тұс киіз, представляющие регион Восточного Казахстана. Сведения, полученные в ходе полевых экспедиций, были взяты со слов информаторов, жителей аулов. К сожалению, по истечению времени, некоторые данные народная память не сохранила – это имена мастериц, год и время, техника изготовления вышитых ковров, поэтому предоставленная жителями по памяти и рассказам информация ориентировочная. В статье особое внимание уделяется описанию характерных особенностей тұс киіз, их композиционным и техническим приемам, колориту. И это далеко не единственные изделия, в которых так полно и мощно проявился поэтический, образный смысл и декоративный дар казахского народа.

Ключевые слова: традиционный ковер; тамбурная вышивка; традиция; орнамент; обычаи; этнография; культура

На территории Центральной Азии вышивка появилась много веков назад. Ковры, одежда, обувь, седла с элементами вышивки, украшенные бисером, войлоком, были обнаружены в ходе раскопок курганов Пазырык, Берель и др. (территория Казахского Алтая на стыке границ Восточного Казахстана, Монголии, России), являясь впоследствии «эпицентром» искусства региональной вышивки [1]. Наглядным примером может послужить элемент украшения седельной покрывки из кургана №11 Берел (I тыс. н.э.), в виде фигуры крылатого коня в маске с козлиными рогами (рис. 1).

Рисунок 1. Элемент украшения седельной покрывки и кургана № 11 Берель (I тыс. н.э.) фигура крылатого коня в маске с козлиными рогами [2, с. 170]

По описанию археологов, изделие полихромное, в отделке использовано два цвета – ярко-коричневый и зеленый. Вся фигура животного выполнена ярко-коричневыми нитями. Для подчеркивания таких содержательных элементов, как глаз, пряди гривы, оперенье крыльев, лопатка и круп также применена нить зеленого цвета [2, с. 170].

По мнению автора, данный декоративный элемент выполнен техникой вязания из шерстяных двойных крученых нитей, но не исключено, что это и есть один из видов техник вышивки – *прототип тамбурного шва*, когда нитью создаются петельчатые стежки, образуя фактурную, линейную строчку.

Как показали этнографические исследования, проведенные в начале и середине XX века, в казахской традиции присутствовали несколько видов вышивок:

- *біз кесте* – тамбурный шов;
- *алтындап тігу* – золотое шитье;
- *баспа, бастырма* – тамбурный шов в сочетании с гладью в прикреп;
- *шыралжын* – вышивка гладью;
- *шалма кесте* – петельный верхшов, при котором нить образует зигзагообразное переплетение, что придает ему легкую ажурность;
- *жермеме* – вышивка крестом в основном применяли при украшении женских головных уборов, влияние славянских переселенцев в начале XX века [3; 4; 5]. Традиционную технику вышивания, орнаментальные традиции, способы оформления тұс киіз подробно описал казахский ученый этнограф М.С. Муканов в своей книге «Казахские домашние художественные ремесла» [6]. В данной статье попытаемся раскрыть художественный образ текстильных изделий, к тому же ценность материала состоит в том, что тұс киіз из частной коллекции ранее нигде не публиковались и являются эксклюзивными.

По результатам этнографических исследований выяснилось, что наиболее излюбленным и часто используемым в казахском рукоделии был тамбурный шов – *біз кесте*. Яркие образцы высоко художественных казахских текстильных изделий с элементами вышивки представлены в настенных коврах – *тұс киіз* период их изготовления в основном начало и середина XX века и очень редко встречаются образцы конца XIX века.

Поскольку текстиль является недолговечным материалом, а изготавливаемый в домашних условиях, в каждой казахской семье он всегда был в употреблении, ветшал, его перешивали, заменяли на новые экземпляры, этим и сказывается отсутствие ранних образцов вышитых ковров [7].

С приходом новых форм хозяйствования и уклада жизни, изменился и быт казахов, частично исчезла потребность в использовании традиционных изделий в оформлении сельского интерьера. С новыми техническими возможностями появились более современные изделия с использованием синтетических волокон. Тем не менее, старожилам удалось бережно сохранить это уникальное наследие, созданное кропотливым трудом народных мастериц, которое в настоящее время рассредоточено по частным и музейным коллекциям, являясь образцом лучших национальных традиций.

Сохранившиеся экземпляры вышитых *тұс киіз*, из частной коллекции С. Баширова и по сей день во всем своем многообразии представляют этот регион Казахстана. Сведения, полученные в ходе полевых экспедиций, были взяты со слов информаторов, жителей аулов. К сожалению, по истечению времени, некоторые данные народная память не сохранила – это имена мастериц, год и время, техника изготовления вышитых ковров, поэтому предоставленная жителями по памяти и рассказам информация ориентировочная. Однако, учитывая определенные характеристики текстильных изделий их можно классифицировать по дате изготовления следующим образом:

- дореволюционный период – 1900 год;
- период казахской автономии – 1920 год;
- советский период – 1950–1960–1970 годы.

Традиционно существуют определенные способы оформления по М. Муканову:

1. орнаментом украшен только бордюры, центральное же поле представляет собой пеструю ткань и отличается от бордюра по цвету;
2. центральное поле и бордюры выполнены из материй, различных по цвету, но украшенных сплошным орнаментом;
3. орнаментальный рисунок *тұс киіз* состоит из П-образных, вписанных друг в друга, узорных полос на однотонной материи;
4. центральное поле и бордюры имеют отличный друг от друга, самостоятельный рисунок;
5. орнамент центрального поля состоит из чередующихся между собой однотипных узорных полос, но все богатство орнаментики выражено в узорах бордюра.

В представленных вышитых коврах нужно отметить региональную особенность Восточного Казахстана – это преимущественно плотное заполнение всего пространства орнаментальной композицией.

1. Вышитые ковры раннего периода (1900–1920 гг.) отличаются тем, что в работе используются натуральные материалы: нити, красители, преобладание ручной вышивки. Ниже приведенные примеры это наглядно демонстрируют.

На рис. 2 фрагмент дореволюционного тұс киіз датируемый 1900 годом. Сшитый он из двух широких и двух узких полотнищ, с использованием натуральных материалов: шелковых нитей и хлопчатобумажной ткани, а также целиком исполнен в ручной вышивке. Орнаментальная кайма сходна с киргизской орнаментикой, состоит из четырех вертикальных полос, соподчиненных между собой, образующих единое декоративное целое. Сдержанные пастельные тона узора на насыщенно-темном фоне создают особый выразительный колорит.

*Рисунок 2. Народный мастер 1900 г.
Ковер из частной коллекции С. Баширова (фото автора)*

Свою особенность имеет образец на (рис. 3) датируется он примерно в промежутке от 1900 до 1920 гг. Интересен тұс киіз тем, что при ближайшем рассмотрении окантовка ковра, красного цвета, выполнена полностью ручной вышивкой. Весь ковер имеет плотное заполнение аппликативным нашивным орнаментом, при этом контур выполнен ручным тамбурным швом в виде петельки.

Позднее «приобретение» тұс киіз, по словам коллекционера, – это нашивка на основу – шелковой ткани с узбекскими мотивами, в данном случае, представлен абровый узор – «икат». Узбекские шелковые ткани были популярны в богатой казахской среде, их использовали также при шитье мужских и женских шапанов, платьев, оформляли головные уборы и т. д.

*Рисунок 3. Народный мастер 1900–1920 гг.
Ковер из частной коллекции С. Баширова (фото автора)*

2. Тұс киіз периода 1920 года отличается своей самобытностью. На рис. 4 ковер, буквально собран из отдельных вышитых фрагментов: фризовая, боковые и центральная части, отличаются по композиции, технике исполнения вышивкой, а также структурой материала, к примеру, в основе боковых частей ковра лежит хлопковая ткань ручной работы, а в нижней части ковра присутствует отрезок узбекского шелкового материала «хан атлас». Но есть элемент, объединяющий все три фрагмента ковра – это вытянутый *орнамент в виде полумесяца* – «айшық». Таким образом, все составные части ковра составляют единое композиционное целое.

Рисунок 4. Народный мастер 1920 г.
Ковер из частной коллекции С. Баширова (фото автора)

3. Данный вид тұс киіз (рис. 5) традиционного П-образного построения, представлен обилием разнообразных орнаментальных мотивов. Только на основном бордюре насчитывается около семи элементов. Главные акценты расставлены в основном широком бордюре – орнаментальный элемент, в виде стилизованного «анар-гранат» или «бүйрек-почка» вписанный в ромб. Мотивы отличаются не только размером, но и внутренним наполнением. Первостепенную роль здесь выполняет *вышивка в виде цепочки*, создающая эффект вязаной строчки, она и определяет всей композиции динамичность и выразительность. Усиливает декоративный строй всего бордюра элементы растительного орнамента, символизирующие различные благожелательные понятия, связанные с идеей плодородия. Цветовая гамма данных элементов состоит из небольшого количества чистых тонов – красного, зеленого, бежевого, синего, серого. Цвет повторяется на плоскости через определенные интервалы.

Рисунок 5. Народный мастер 1960 г.
Ковер из частной коллекции С. Баширова (фото автора)

Влияние времени отражается в центральной части тус кииз, которая выглядит как отдельно вышитая композиция и как нашивной элемент поверх основного фона. Здесь наблюдаем, уменьшенный вариант традиционного п-образного оформления, в которой *доминирующая роль отводится символу советской власти – пятиконечной звезде*. В целом, нашивной материал мог быть и как самостоятельный элемент оформления интерьера, но в силу обстоятельств был включен в общую композицию, тем самым придавая всему изделию особый колорит и эмоциональную нагрузку.

Необычайно привлекателен своей красотой тус кииз периода 1950–1960 годов из округа Баян-Улгий района Монголии, в котором проживают этнические казахи (рис. 6).

В образной выразительности тус кииз важную роль играет казахский орнамент, различный по масштабу, цвету и рисунку, свидетельствующий о необычайно развитом чувстве цвета, ритма и гармонии мастера. Орнаментальная вязь, словно металлическая скань, плотно заполняет все пространство ковра. Удивительная слаженность завитков, математически выверенная композиция, мастерски исполненная ручная вышивка вызывает невольное сравнение с ювелирным мастерством. Единый стиль оформления присутствует во всем ковре.

Если в ранее рассматриваемых тус кииз центральная часть была нашивной и смотрелась как самостоятельная и независимая композиция, то в данном случае центральная часть – это небольшая копия основного П-образного оформления, разделенная лишь тесьмой.

Стиль оформления, представленного тус кииз, сравним с очень редким видом войлочного покрытия – стеганым сырмак, который выполняется шнуровой вязью из мелких завитых орнаментов. Область распространения такого вида изделий Восточный Казахстан, а также места проживания этнических казахов на территории Китая и Монголии. Выполненный в стиле *стеганой вышивки* тус кииз, впитал в себя все богатство окружающей природы.

Рисунок 6. Народный мастер, округ Баян-Ульги
1950–1960 гг. Ковер из частной коллекции С. Баширова (фото автора)

Отличается своей графичностью тус кииз на рис. 7. Несмотря на поздний период изготовления (1950–1960 гг.), т. е. время когда уже были в обиходе швейные машинки, ценность ковра заключается в выполненной полностью ручной вышивке. К сожалению, со временем, ткань ветшает и очень быстро приходит в негодность и бережное отношение мастерицы к текстилю решает вопрос дополнительного его изготовления. Буквально *«врезанные» аккуратно пришитые заплатки* органично вписаны в общую композицию, не нарушая целостности всего изделия. Особенность которая подчеркивает индивидуальность данного тус кииз – это *ажурное обрамление контура орнамента в виде петельки*. Такой способ отделки присутствует в войлочном изделии сырмак, а также в ювелирном искусстве казахов, на старых серебряных образцах [8].

*Рисунок 7. Народный мастер 1950–1960 гг.
Ковер из частной коллекции С. Баширова (фото автора)*

Современные условия проживания на селе наложили отпечаток в оформлении вышитого ковра. Тұс киіз, являясь все еще традиционным вышитым изделием в современном интерьере получает новое осмысление (рис. 8). При традиционном оформлении ковра – центральная нижняя часть П-образной формы, обычно загораживалась кроватью или постельными принадлежностями, эта часть изделия в большинстве случаев оставалась не заполненной. Впоследствии мастерица могла нашить на пустое место дополнительную орнаментальную композицию, благодаря чему заполняемость ковра была полной.

В новых условиях художественный облик ковра требует от узоров связи с окружающей обстановкой. Именно в этом проявляется их современность. В данном же случае мастером изначально композиционно продуманно полное заполнение орнаментальными мотивами всего пространства. При этом П-образное построение сохраняется в верхней части тұс киіз.

Вся центральная часть ковра заполнена орнаментальными мотивами в виде окружностей, которые организуются в симметричную композицию на строгом черном фоне. В семантической основе заложен элемент «солнечного» круга, в который вписаны рогообразные завитки, играющие роль оберега от злых сил. Техника, используемая в вышитом изделии – тамбурный шов.

Тамбурная вышивка до сих пор является активной формой проявления народного творчества, ее используют жители аулов и городов, сохраняя при этом, раннее известные технические приемы.

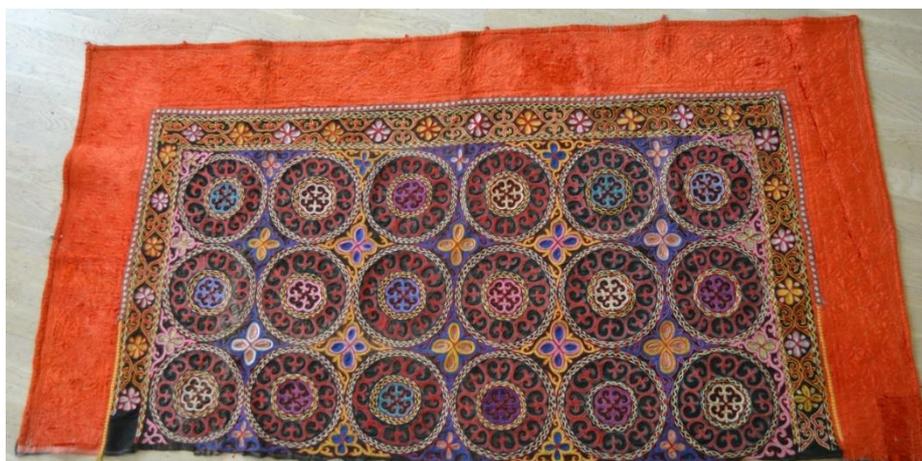

Рисунок 8. Народный мастер 1960. Ковер из частной коллекции С. Баширова (фото автора)

Своей нестандартной трактовкой привлекает внимание тус киіз 1970 года, выполненный в стиле «кұрақ» – лоскутное шитье (рис. 9). Для своего времени тус киіз, можно назвать, авангардным, современное видение, проявляется в отказе от традиционного орнаментального оформления, в основе которого в большинстве случаев лежит растительный орнамент. От самой техники «кұрақ» заимствована лишь геометрия, используемая при составлении общей композиции [9]. Нашивной элемент центральной части также создан в геометрическом стиле, с отличием в цветовой гамме.

Следующий прием, в ковре на который следует обратить внимание – это способ заполнения вышивкой орнаментальных элементов. В традиционном исполнении вышивки происходит плотное заполнение тамбурным швом всего орнаментального элемента, в данном случае, свободно разряженные структуры вышивки заполняют пространство треугольника непринужденно, подчеркивая направление в создании курачной композиции.

При всем новаторстве вышитого ковра, П-образное решение с вышитой окантовкой все же, остается неизменным.

*Рисунок 9. Народный мастер 1970 г.
Ковер из частной коллекции С. Баширова (фото автора)*

Проанализировав представленные тус киіз можно отметить следующие общие черты:

- традиционное П-образное решение;
- используемая техника: тамбурный шов, аппликация, машинная строчка;
- использование натуральных материалов; ткани, нити;
- черный фон, образующий основной контур зооморфных и растительных мотивов. Он не только повышает цветовой контраст между орнаментальными мотивами, но и подчеркивает многоцветное звучание узора в целом.

Выбранные для анализа тус киіз отличаются особой выразительностью образного решения. Каждый оформленный вышитый ковер поражает силой цвета, сложной ритмической структурой. Интересны находки и поиски народных мастериц в техническом плане и решений композиций. Происходит творческое переосмысление старых узоров с учетом новой функциональности изделий. И это далеко не единственные изделия, в которых так полно и мощно проявился поэтический, образный смысл и декоративный дар казахского народа.

ЛИТЕРАТУРА

1. Руденко С.И. Культура хуннов и Ноинулинские курганы // М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. 206 с.
2. Самачев З. «Берел». – Алматы: Издательский дом «Таймас», 2011.
3. Климов К.М. Ансамбль как образная система в удмуртском народном искусстве XIX–XX вв., Ижевск: Издательский дом «Удмуртский университет». 1999. 320 с.
4. Жукенова Ж.Д. Декоративно-прикладное искусство Казахстана: интерпретация художественных образов // Учебно-методическое пособие, Астана: Издательство «Казахский национальный университет искусств». 2017.
5. Гюль Э. Сады небесные и сады земные. Вышивка Узбекистана: скрытый смысл сакральных текстов, Москва, 2013.
6. Муканов М.С. Казахские домашние художественные ремесла – Алма-Ата: «Казахстан», 1979. 120.
7. Муканов М.С. Казахская юрта. Алма-Ата, Кайнар, 1981 г.
8. Жукенова Ж.Д. Сырмак – формула «позитив-негатив» // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова. – МГХПА, 2018. – № 4. Часть 2. 376.
9. Жукенова Ж.Д. Лоскутный калейдоскоп құрақ // III Международный конгресс традиционной художественной культуры: фундаментальные исследования народного искусства, Ханты-Мансийск-Москва, 2018. 541.
10. Рашид Кукашев Казахская декоративная вышивка <http://nomad-kazakhstan.kazakh.ru/nomad-kazakhstan/312.php>.

Zhukenova Zhazira Dyusembaevna

Kazakh national university of arts, Nur-Sultan, Kazakhstan
E-mail: jazira_zhukenova@mail.ru

Artistic embroidery of the Kazakhs

Abstract. A special place in the folk art of Kazakhstan was taken by decorative embroidery – nowadays, coloring and tricks of technical fulfillment and manufactures with embroidery do not leave us indifferent. Tuskiyz (kazakh. – tu’s kiiz) – Kazakh ornamented embroidered wall carpet. Traditional embroidery from the Kazakh language is performed mainly with chaining stitches, but there are some items with embroidered where it has satin stitch and golden sewing, chain stitch in combination with satin, cross-stitch basically used to decorate women's hats, the influence of Slavic settlers in the early twentieth century. Traditional carpet tus kiiz has a П-shaped and rectangular shape where the central lower part is not filled with masters of embroidery and the main emphasis of design is provided only in the curb design.

The author presents an exclusive material from a private collection – Kazakh embroidered carpets which representing the region of East Kazakhstan. The information obtained during the field expeditions was taken from the words of residents of villages. Unfortunately, after the lapse of time, the national memory did not preserve some of these data – these are the names of the skilled workers, the year and time, the technique of making embroidered carpets, therefore the information provided by the residents from memory and stories are approximate. The article pays special attention to the description of the characteristic features of tuskiyz, their compositional or technical methods and coloring. And these are not the only products in which were fully and powerfully manifested the poetic and figurative meaning and decorative gift of the Kazakh people. Traditional Kazakh embroidered carpet, chain embroidery, tradition, ornament, customs, ethnography, culture.

Keywords: traditional carpet; chain embroidery; tradition; ornament; customs; ethnography; culture

REFERENCES

1. Rudenko S.I. Kul'tura khunnov i Noinulinskie kurgany // M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1962. 206 s.
2. Samashchev Z. «Berel». – Almaty: Izdatel'skiy dom «Taymas», 2011.
3. Klimov K.M. Ansambl' kak obraznaya sistema v udmurtskom narodnom iskusstve XIX–XX vv., Izhevsk: Izdatel'skiy dom «Udmurtskiy universitet». 1999. 320 s.
4. Zhukenova Zh.D. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo Kazakhstana: interpretatsiya khudozhestvennykh obrazov // Uchebno-metodicheskoe posobie, Astana: Izdatel'stvo «Kazakhskiy natsional'nyy universitet iskusstv». 2017.
5. Gyul' Eh. Sady nebesnye i sady zemnye. Vyshivka Uzbekistana: skrytyy smysl sakral'nykh tekstov, Moskva, 2013.
6. Mukanov M.S. Kazahskie domashnie khudozhestvennye remesla – Alma-Ata: «Kazakhstan», 1979. 120.
7. Mukanov M.S. Kazahskaya yurta. Alma-Ata, Kaynar, 1981 g.
8. Zhukenova Zh.D. Syrmaq – formula «pozitiv-negativ» // Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGKHPA. Moskovskaya gosudarstvennaya khudozhestvenno-promyshlennaya akademiya imeni S.G. Stroganova. – MGKHPA, 2018. – № 4. Chast' 2. 376.
9. Zhukenova Zh.D. Loskutnyy kaleydoskop қурақ // III Mezhdunarodnyy kongress traditsionnoy khudozhestvennoy kul'tury: fundamental'nye issledovaniya narodnogo iskusstva, Khanty-Mansiysk-Moskva, 2018. 541.
10. Rashid Kukashev Kazahskaya dekorativnaya vyshivka <http://nomad-kazakhstan.kazakh.ru/nomad-kazakhstan/312.php>.